

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

**Frangipani
Concierto Final**

Andrea Micaela Cruz Del Castillo

Artes Musicales

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Lic. en Artes Musicales

Quito, 30 de abril de 2025

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Frangipani

Andrea Micaela Cruz Del Castillo

Cecilia Barra, Mag

Daniel Toledo, M. Mus.

Quito, 30 de abril de 2025

DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Nombres y apellidos: Andrea Micaela Cruz Del Castillo

Código: 00212871

Cédula de identidad: 1726908625

Lugar y fecha: Quito, abril de 2025

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around these publishing available on <http://bit.ly/COPETheses>.

RESUMEN

En este trabajo se detalla el proceso de preparación de mi concierto de graduación, cuyo propósito es demostrar mi desarrollo vocal y el conocimiento adquirido en la Ejecución de Música Contemporánea. El concierto gira en torno al concepto de la gratitud, un sentimiento que deseo compartir con las personas que han sido clave en mi formación como cantante, con mi país, Ecuador, y conmigo misma, como reconocimiento a mi propio esfuerzo y crecimiento. A través de una meticulosa selección de repertorio, una interpretación significativa y una planificación artística bien estructurada, esta presentación busca ser no solo una muestra de mi evolución musical, sino también un acto de celebración y agradecimiento. Finalmente, se abordan los aprendizajes obtenidos y las proyecciones futuras en mi carrera.

Palabras clave: ejecución vocal, música contemporánea, gratitud, identidad artística, interpretación musical, planificación artística, repertorio, crecimiento profesional.

ABSTRACT

This work details the preparation process for my graduation concert, whose purpose is to showcase my vocal development, and the knowledge acquired in Contemporary Music Performance. The concert revolves around the concept of gratitude, a feeling I wish to share with the people who have been key in my journey as a singer, with my country, Ecuador, and with myself, as a recognition of my own effort and growth. Through a meticulous repertoire selection, meaningful interpretation, and well-structured artistic planning, this presentation aims to be not only a demonstration of my musical evolution but also an act of celebration and appreciation. Finally, the lessons learned and future projections in my career are addressed.

Keywords: vocal performance, contemporary music, gratitude, artistic identity, musical interpretation, artistic planning, repertoire, professional growth.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	9
Desarrollo del Tema.....	11
Conclusiones	14
Referencias bibliográficas.....	15

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura #1. Stage Plot.....	13
----------------------------	----

INTRODUCCIÓN

El concierto de graduación es el momento culminante de un proceso académico que no solo celebra la culminación de una etapa educativa, sino que también es una oportunidad para demostrar los logros alcanzados a lo largo de la formación en Ejecución de Música Contemporánea. En mi caso, el concierto final tiene como tema central la gratitud, un concepto profundamente significativo que busca honrar a las personas que me han acompañado durante mi trayectoria como cantante, así como a mi país natal, Ecuador, y a mí misma por los esfuerzos y logros alcanzados hasta este punto. Esta temática, que exploro a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado, se presenta como una forma de agradecimiento y reconocimiento por el camino recorrido y las personas que han sido parte de él.

El origen de este tema proviene de un diagnóstico personal, ya que, durante mi formación como cantante, me he dado cuenta de la importancia que tiene reconocer tanto el apoyo recibido de los demás como el esfuerzo propio para llegar a un punto de crecimiento. La gratitud, en este contexto, no solo se presenta como una emoción, sino como una actitud que se traduce en la música que interpreto y comparto con el público. Esta reflexión personal se convierte en una necesidad artística que se enmarca en una visión más amplia sobre la música como herramienta para expresar emociones profundas y generar conexiones significativas con el público.

La relevancia de este concierto dentro del ámbito de la música contemporánea y del contexto ecuatoriano radica en que la música, como lenguaje universal, ofrece un espacio de reflexión sobre temas trascendentales, como la gratitud y el reconocimiento, que tienen una dimensión social y cultural significativa. En Ecuador, el vínculo con la música y la identidad es muy fuerte, y este concierto busca también rendir homenaje a la cultura ecuatoriana, que

ha influido de manera directa en mi desarrollo como artista. Así, la elección de este tema no solo responde a una motivación personal, sino que también se encuentra en sintonía con los valores culturales de mi país.

En las siguientes secciones de este trabajo, se detallará el proceso de selección del repertorio, la planificación artística, los elementos técnicos de la interpretación y la importancia de la expresión emocional en cada pieza elegida. Además, se profundizará en la forma en que la gratitud se ve reflejada tanto en la elección de las canciones como en la ejecución de las mismas. En conclusión, se presentará un análisis final que incluye tanto los aprendizajes obtenidos durante el proceso de preparación como las perspectivas futuras para mi carrera artística.

DESARROLLO DEL TEMA

En el ámbito artístico, la gratitud puede manifestarse a través de la selección de repertorio, la interpretación musical y la relación con el público. En este concierto, cada pieza ha sido escogida para representar un reconocimiento a personas, experiencias y lugares que han sido fundamentales en mi desarrollo artístico y personal. La interpretación se construye con la intención de transmitir emociones genuinas y establecer una conexión significativa con la audiencia. El repertorio del concierto se compone de canciones que abarcan distintos géneros, cada pieza fue seleccionada con el propósito de rendir homenaje a figuras clave en mi trayectoria, incluyendo mentores, familiares y amistades. Además, la inclusión de canciones en diferentes idiomas y estilos refleja la diversidad de influencias que han marcado mi formación. Esta selección no solo me permite mostrar versatilidad interpretativa, sino que también refuerza la idea de que la gratitud es un sentimiento universal, independiente de las fronteras culturales o estilísticas.

La interpretación musical no se limita a la ejecución técnica, sino que implica una transmisión emocional que dé sentido al mensaje de cada canción. Aquí busco incorporar matices interpretativos que refuercen la carga emocional de cada pieza, utilizando la dinámica, el fraseo y la interacción con los instrumentistas para potenciar el impacto de la presentación. La gratitud se expresa así no solo en la elección del repertorio, sino también en la entrega escénica. El proceso de planificación y ejecución de este recital me ha permitido consolidar mi identidad artística, integrando influencias y experiencias en una propuesta personal. La gratitud, además de ser el tema central del concierto, también se ha convertido en un principio orientador para futuras producciones musicales. En el ámbito profesional, esta reflexión permite comprender cómo los valores personales pueden incorporarse en la práctica artística,

generando propuestas que trasciendan la interpretación técnica y se conviertan en experiencias significativas para el público.

Propuesta de repertorio

Mi recital final es un reflejo de mi crecimiento como cantante y un homenaje a quienes me han acompañado en este camino. Cada pieza está dedicada a una persona especial como muestra de gratitud por su apoyo. El repertorio abarca diversos estilos dentro de la música contemporánea, incluyendo pop, balada, bolero y pop-folklore. Las interpretaciones combinan versiones originales y arreglos adaptados para resaltar la emotividad y el significado de cada canción. El ensamble contará con piano, guitarra, bajo y batería, con el acompañamiento de otra vocalista en una canción. A través de este recital, busco transmitir un mensaje de agradecimiento y cerrar esta etapa con una celebración llena de emoción y significado.

Repertorio.

1. Pa Donde Se Fue (Mon Laferte, pop, 4:00, 180bpm.).
2. Beautiful de Christina Aguilera (Linda Perry, pop-R&B, 4:00, 80bpm.).
3. Sous Le Ciel De Paris - versión Zaz y Pablo Alborán (Hubert Giraud, pop, 3:00, 80bpm.).
4. Bésame Mucho - versión Luis Miguel (Consuelo Velázquez, bolero, 5:00, 120bpm.).
5. Les Yeux De La Mama (Kendji Girac, balada-gypsy, 3:30, 90bpm.).
6. Because You Loved Me de Céline Dion (Diane Warren, pop-disco, 4:30, 120bpm.).
7. La Tierra (Ekhymsis, pop-música tropical, 4:00, 120bpm.).

Músicos

- Batería: Kevin De La Torre.
- Bajo: Maxim Vizuite.
- Piano: Nicolás Ocampo.
- Acordeón: Daniel Pacheco.

- Guitarra: Macarios Zapata.
- Charango: Geovanny Rivadeneira.
- Voz: Micaela Cruz y Paula Ramón.

Rider técnico

- Una batería (2 toms, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat).
- Un amplificador de bajo.
- Un teclado Yamaha CP 40 Stage.
- Un amplificador Fender Twin Reverb-Amp.
- Una caja directa para guitarra acústica.
- Dos micrófonos para voz.
- Dos micrófonos para cajón peruano.
- Una caja directa para charango.
- Una caja directa para acordeón.

Ubicación en escenario

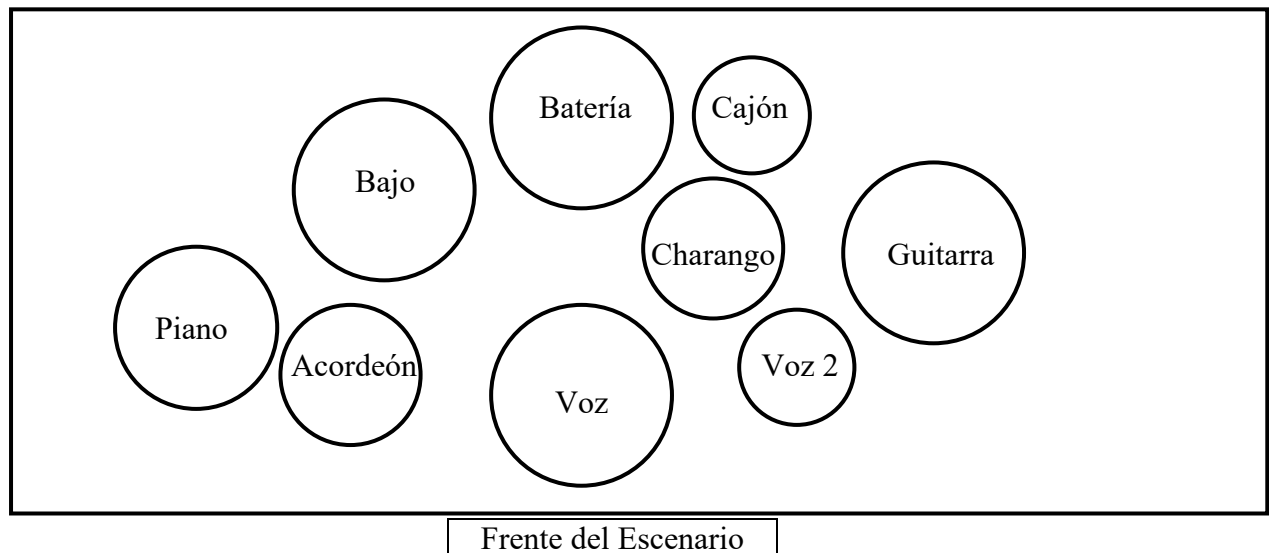

Figura #1. Stage Plot

CONCLUSIONES

Mi concierto de titulación es una propuesta artística que gira en torno al concepto de la gratitud como eje emocional y creativo. A través de un repertorio cuidadosamente seleccionado, que abarca géneros como el pop, bolero y pop-folklore, la presentación busca rendir homenaje a las personas, experiencias y lugares que han sido fundamentales en mi formación como cantante. Cada canción está dedicada a alguien significativo en mi vida, convirtiendo el recital en una carta musical de agradecimiento. Los elementos interpretativos, los arreglos musicales y la estructura escénica fueron diseñados para transmitir esta emoción de forma honesta y cercana.

El proceso implicó un profundo trabajo de reflexión artística, preparación vocal y planificación técnica. Como evidencias del proyecto, se incluyen anexos con partituras, registros fotográficos y enlaces a grabaciones en video. Este trabajo me ha permitido consolidar mi identidad artística y comprender el poder de la música como vehículo emocional. Una de las principales dificultades fue lograr equilibrar la carga emocional del concepto con el rigor técnico de la interpretación, lo cual exigió un alto grado de autoconciencia y preparación. En futuras investigaciones, sería valioso explorar cómo los valores personales como la gratitud pueden influir en la percepción del público y en la construcción de propuestas artísticas auténticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Applin, R. (1996). Introduction and Overview, Chapter 1-3. En *Tonal Counterpoint Workbook* (pp. 1-36). Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 1 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2002). *Ear Training 2 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- DeOgburn, S., Germain, T., Haupers, M., Prosser, S., Radley, R., Vose, D. (2003). *Ear Training 3 Workbook*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Freedman, B., & Pease, T. (1989). Instrumentation. En *Arranging 2* (pp. 3-20). Boston, MA: Berklee College of Music.
- Kostka, S., & Payne, D. (1995). *Tonal Harmony with an Introduction to Twentieth-Century Music*. New York, NY: Mc Graw-Hill.
- Nettles, B. (2006). *Harmony 2*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Nettles, B. (2007). *Harmony 3*. Boston, MA: Berklee College of Music.
- Rochinski, S. (1995). Part 1-2. En *Harmony 4* (pp. 1-62). Boston, MA: Berklee College of Music.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Avid Technology (2011). *Pro Tools Reference Guide Version 10.0*. <http://www.avid.com>
- Avid Technology (2014). *Pro Tools Reference Guide Version 11.3*. <http://www.avid.com>
- Crabtree, B. (2009). *API Legacy Plus, All Discrete Mixing and Recording Console, Operator's Manual*. Jessup, MD: Automated Processes, Inc.
- Thompson, D. (2005). *Understanding Audio: Getting the Most Out of Your Project or Professional Recording Studio*. Boston, MA: Berklee Press.